

Portfolio

Zoé Toupin Raynaud

zoetoupinraynaud@icloud.com
+33(0)6 32 36 41 19

Étudiante en 3e année de Design Graphique Multimédia à l'École Supérieure d'art et de design des Pyrénées à Pau, j'ai eu l'opportunité d'explorer différents domaines du design graphique tels que le dessin de caractères, le web design, la création éditoriale, l'identité visuelle, le design de communication, l'illustration, la photographie et le motion design.

Au fil de cette formation, j'ai développé une affinité particulière pour le design de communication et l'identité visuelle. L'image occupe également une place centrale dans mon travail créatif. Ces médiums résonnent profondément avec mes passions personnelles et m'ont permis de découvrir un univers riche et diversifié. J'apprécie raconter des histoires et provoquer des émotions à travers mes créations visuelles, en donnant du sens et de la cohérence à chaque projet.

Avant d'intégrer cette école, j'ai suivi un baccalauréat général avec la spécialité Arts Plastiques. Poursuivre mes études en design graphique était donc une évidence naturelle, en continuité avec mon parcours artistique.

Mon ambition est de concevoir des identités visuelles pour des marques et des entreprises, de créer des logos singuliers et de développer des stratégies de communication visuelle qui marquent les esprits.

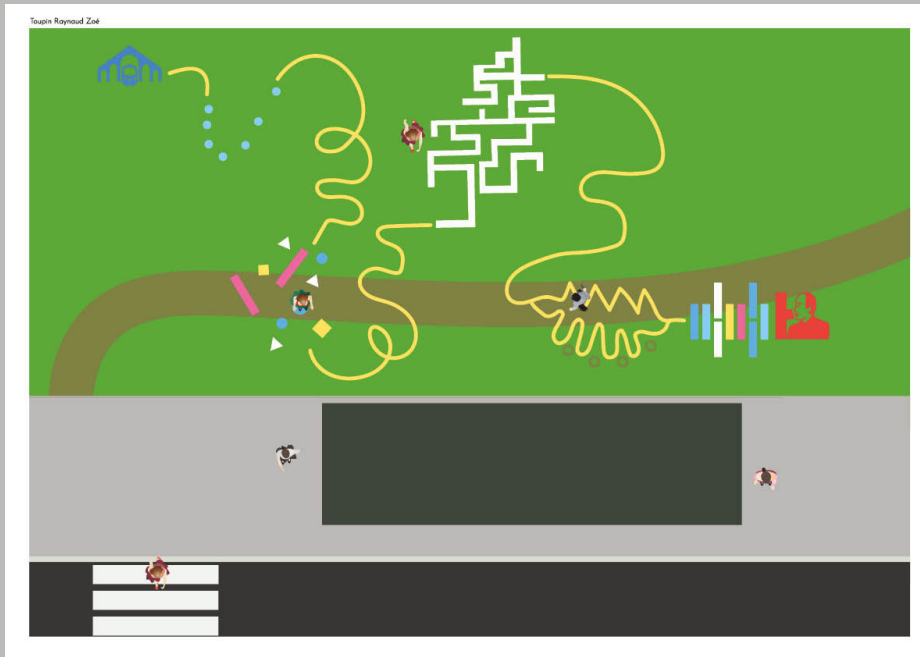


L'uniformisation du monde, Stefan Zweig

Édition de «*L'uniformisation du monde*» de Stefan Zweig, dont l'enjeu graphique est de traduire la monotonie et le vide existentiel de l'auteur. Les photographies de Sophie Calle, tirées de «*The Hotel*», instaurent une atmosphère froide et répétitive à travers des chambres anonymes en noir et blanc. La couverture, une porte dans un bleu poussiéreux, évoque les seuils vers des espaces impersonnels. Les images s'étendent sur plusieurs pages, symbolisant l'uniformisation qui efface toute singularité, tandis que la reliure copte, avec son fil apparent, métaphorise une vie réduite à ses rouages. Chaque choix éditorial participe à l'atmosphère de mélancolie que Zweig décrit.



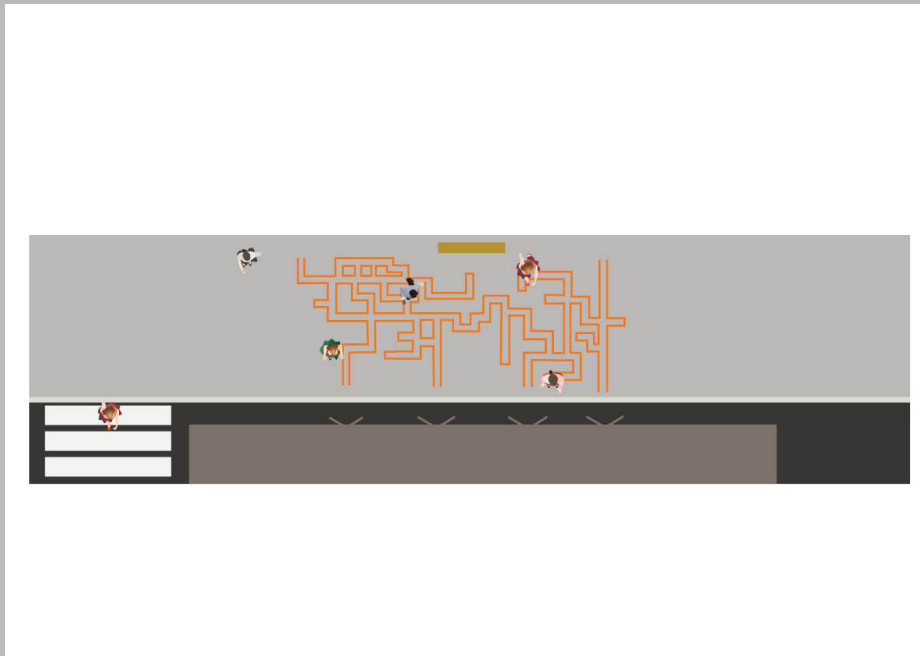


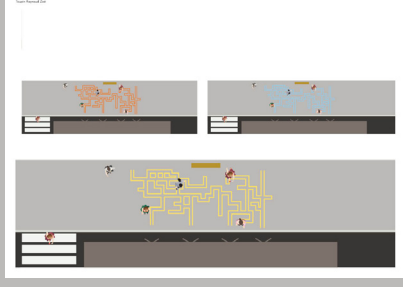
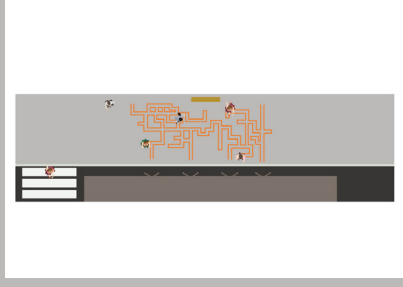
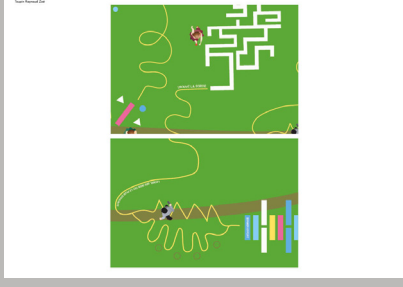
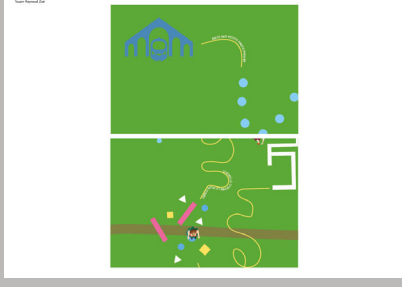
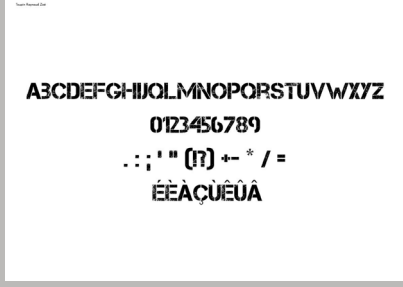
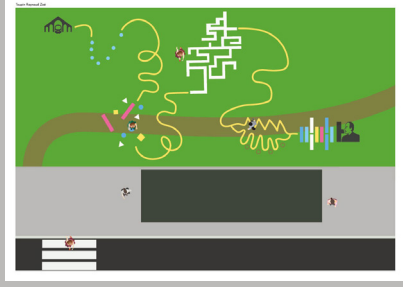
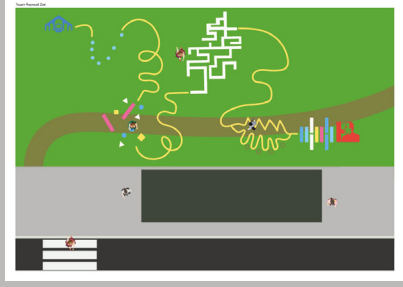
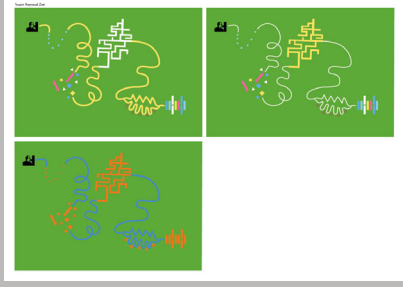
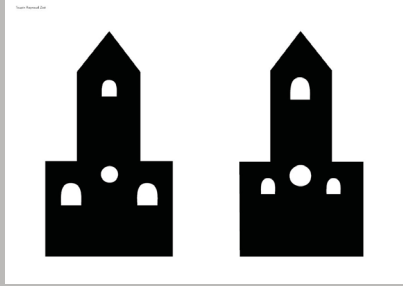
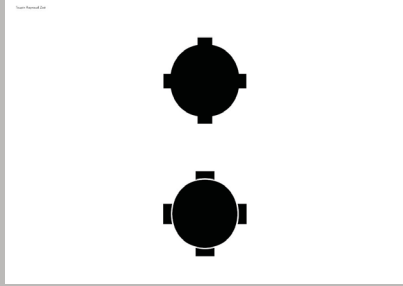
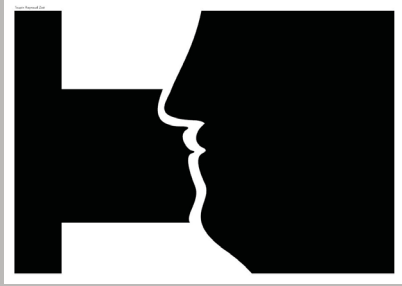
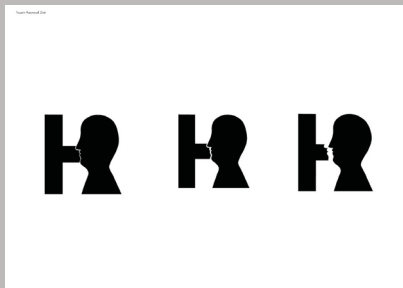
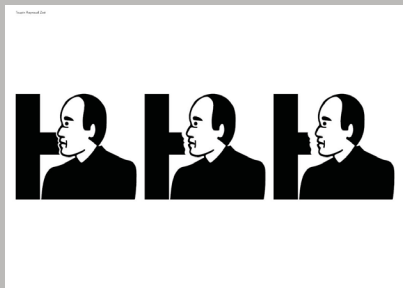
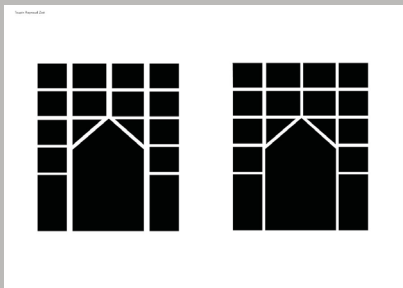
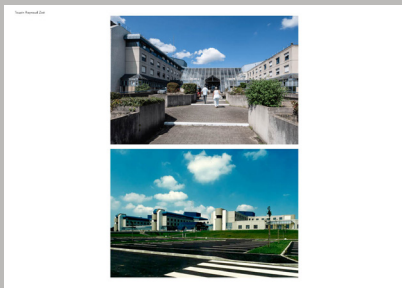


En attendant Fébus

Contre-projet d'identité visuelle pour Fébus, ligne de bus électrique à hydrogène de Pau et ses 14 stations. Après analyse de l'identité actuelle, le projet repense l'expérience usager à travers la signalétique, les pictogrammes, la typographie et les couleurs. Des pictogrammes personnalisés intègrent l'architecture et la symbolique locale de certains arrêts, comme l'Hôpital François Mitterrand ou Alliées Alsace Lorraine.

Le contre-projet transforme le temps d'attente en expérience ludique et interactive créant du lien entre usagers. Des jeux sont tracés au sol. Un parcours visualise le trajet Fébus du départ à l'arrivée, ponctué de jeux d'enfance. Une typographie pochoir et des phrases courtes au ton complice accompagnent les parcours, transformant l'attente passive en moment actif et accessible. Sur les trottoirs étroits, un labyrinthe avec deux entrées et quatre sorties guide naturellement vers les différentes portes du bus.





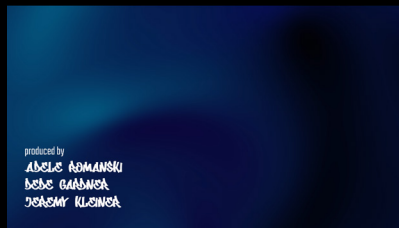
Le super, saison 2024-2025

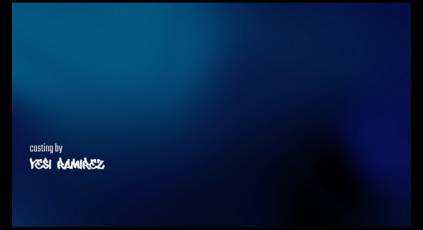
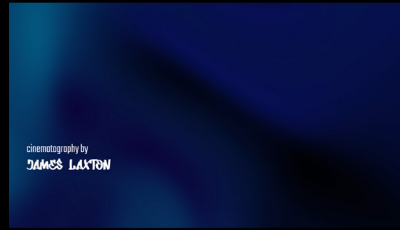
Brochure en leporello pour la saison culturelle fictive du Super, destinée aux enfants et adolescents. Le format fermé imite une enveloppe, créant un effet de surprise comme une invitation à ouvrir. La mise en page explore émotion et transformation avec des textes et images désaxés, inclinés ou fragmentés générant graphique, mêlant image et rythme de manière libre et musicale. L'enveloppe symbolise une porte vers la saison, transformant l'objet quotidien en contenant d'expériences culturelles.



Moonlight

Générique animé pour le film Moonlight de Barry Jenkins, explorant les tensions entre intimité et violence intérieure à travers le motion design. La plage, lieu symbolique du film, structure l'animation avec une palette de bleus évoquant les vagues et l'état émotionnel du personnage. Des formes liquides animées avec des effets néon représentent le mouvement de l'eau, tandis que les images du film défilent au rythme du morceau «IFHY» de Tyler, the Creator. La typographie style graffiti ancre visuellement le générique dans le quartier de Miami. Le contraste entre la fluidité visuelle et la musique percutante traduit la dualité du film : sérénité fragile et conflits intérieurs.







Tênk

Série d'affiches fictives pour des documentaires Tênk explorant identité, résistance et émancipation. «Vibrations from Gaza» des enfants sourds de Gaza, «Gigi» traite du parcours d'une femme trans, et «Regarde, elle a les yeux grands ouverts» de la lutte du MLAC pour la réappropriation du corps des femmes. Le système graphique repose sur des blocs monochromes structurant l'espace, superposés d'illustrations en aplats de couleurs. Ce rapport texte-image crée une hiérarchie visuelle efficace et une identité reconnaissable pour la série.







Carte des fées / faits

Cartographie narrative pliable en risographie deux couleurs confrontant deux versions de la Belle au Bois Dormant : la version Disney et celle de Giambattista Basile «Le Soleil, la Lune et Thalie». Le projet fait dialoguer une version idéalisée et lumineuse avec l'originale sombre et refoulée, créant une frontière visuelle entre rêve et peur. Des hachures accentuent le contraste entre l'univers Disney et l'atmosphère oppressante de Basile. La lecture suit un chemin mettant en parallèle les moments clés des deux récits, révélant le décalage entre rêve idéalisé et réalité.





Le Hédas

Identité visuelle pour le quartier Hédas à Pau, avec les fenêtres comme motif central symbolisant la diversité architecturale du lieu. Le projet traduit la dualité entre passé et renouveau à travers des formes géométriques simples et une palette chromatique sobre. Déclinaison en affiches et cartes postales jouant sur compositions et couleurs. Chaque visual s'accompagne d'un texte poétique transmettant une vision sensible du quartier.



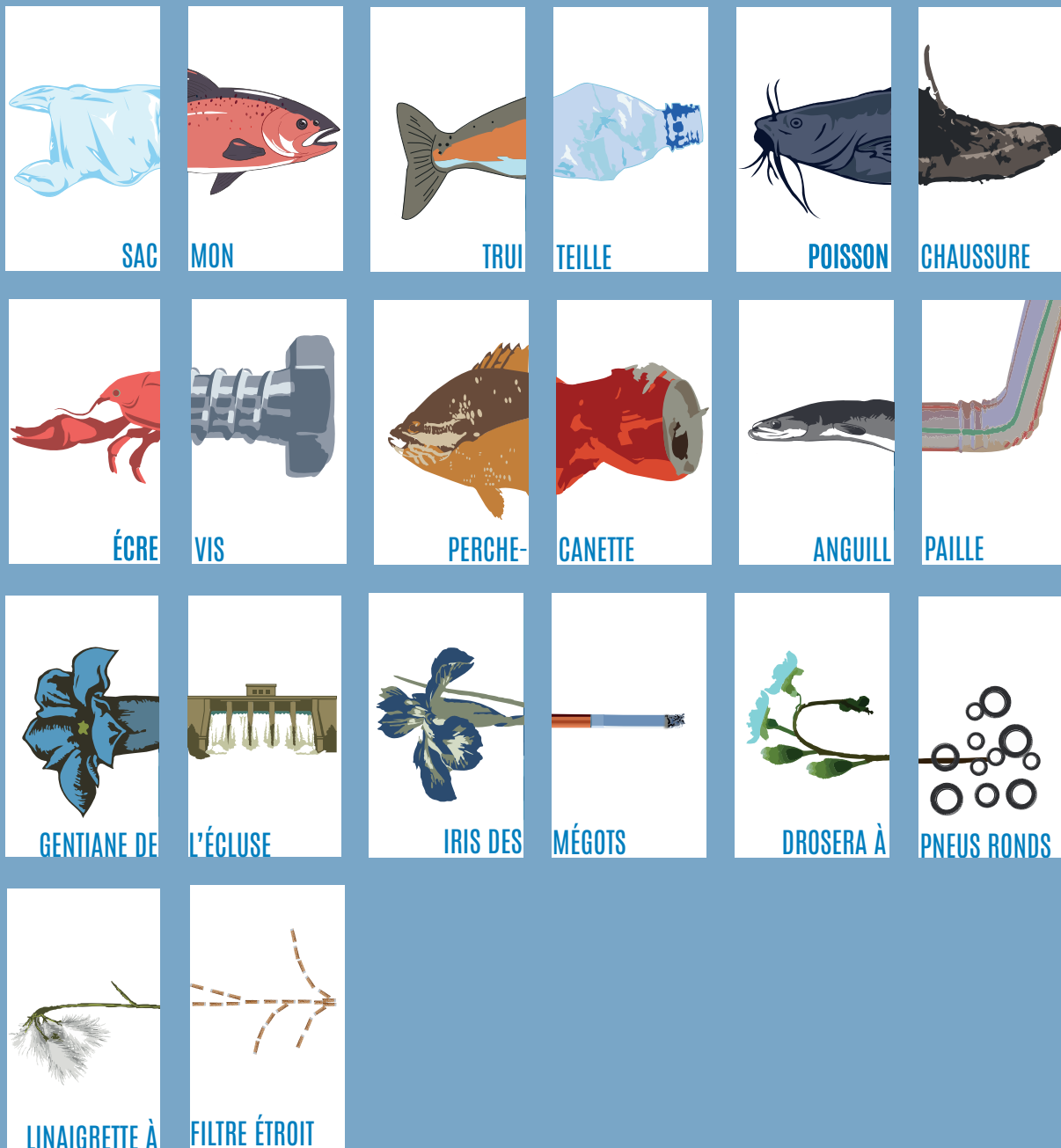




La piscine

Série photographique explorant l'intimité d'un couple dans l'espace public d'une piscine. Le projet joue sur l'anonymat en dissimulant les visages à l'aide d'accessoires, créant une tension entre ce qui est montré et suggéré. Cette approche génère une sensualité discrète tout en questionnant la frontière entre sphère intime et publique. Les objets utilisés pour masquer les corps ajoutent une dimension esthétique et narrative, ouvrant un espace d'interprétation pour le spectateur.





La rivière

Projet d'identité visuelle à partir du documentaire La Rivière de Dominique Marchais, qui explore les rivières comme écosystèmes fragiles face aux activités humaines. J'ai conçu un jeu de cartes pédagogique pour sensibiliser les enfants à la pollution des cours d'eau. Chaque carte associe la moitié d'un élément naturel et la moitié d'un déchet, formant des jeux de mots visuels alliant humour et prise de conscience. Le graphisme devient un outil de médiation accessible, transformant un sujet sérieux en expérience ludique et mémorable.





Jusqu'à l'immobile

Illustration en leporello inspirée de la chronophotographie, explorant la citation «je sais qu'elle fait beaucoup de gestes et déploie une incroyable énergie pour simplement sortir un mouchoir de sa poche». Quatre images décomposent le mouvement d'une femme dansant, ralentissant progressivement jusqu'à un geste figé tenant un mouchoir. Réalisé en risographie avec deux calques, le projet joue sur la simplicité des couleurs et le blanc de la feuille pour créer des contrastes et rythmer les phases dynamiques et statiques. Les contraintes techniques de la risographie structurent la narration visuelle de la fluidité vers l'immobilité.

